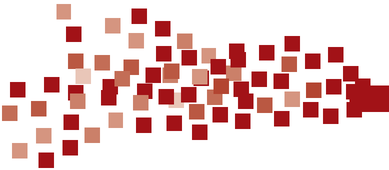
Composez, réglez, déclenchez !

La photo pas à pas

Anne-Laure Jacquart

ISBN : 978-2-212-67334-0

EYROLLES

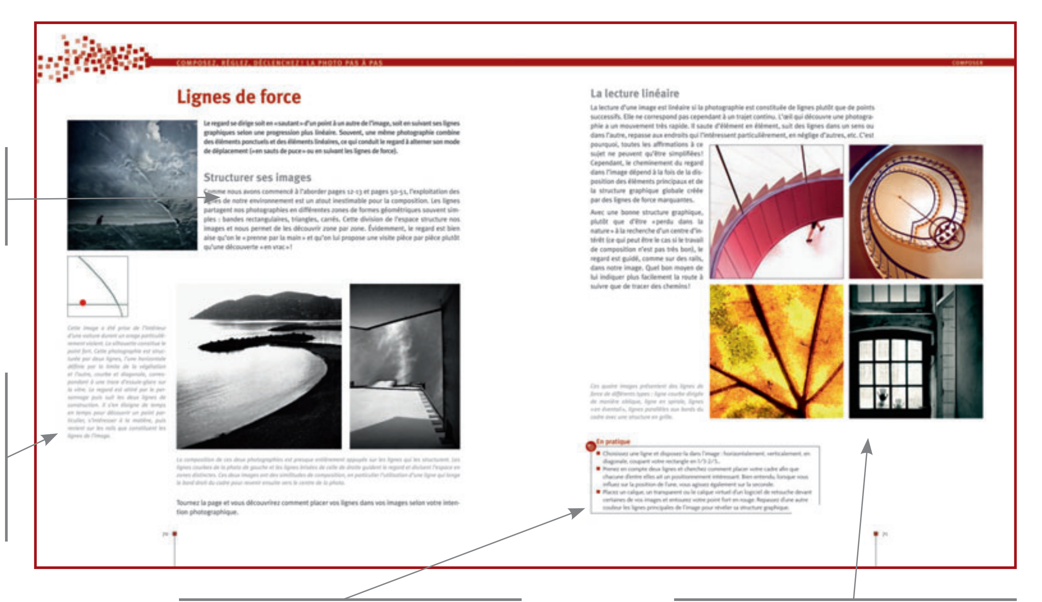
La photo pas à pas, mode d'emploi

Cet ouvrage se divise en dix chapitres qui traitent chacun de l'une des étapes de création d'une photographie. Dans la pratique, ces différentes étapes ne sont pas précisément ordonnées. Notre manière de procéder nous est relativement personnelle et s'adapte au sujet. De plus, les différents choix que nous faisons en prise de vue interagissent les uns avec les autres. Nous ne pouvons donc pas arrêter une décision tant que l'ensemble des caractéristiques d'une image n'est pas déterminé. Il nous faut ajuster nos choix en temps réel en fonction des changements que nous initions sur nos photographies.

Ce livre a été conçu pour vous guider dans votre pratique photographique soit de manière linéaire, dans l'ordre des chapitres, soit « par petites touches », selon l'ordre qui vous correspond. Chaque double page traite d'un thème identifiable afin de vous faciliter la consultation de l'ouvrage. Suivez, si besoin, les reports de pages afin d'obtenir un complément d'information sur le sujet courant et d'expérimenter la réalité des interactions entre les différents leviers de création d'une photographie.

Chaque thème est structuré en paragraphes afin de vous permettre une lecture claire et un repérage facile de l'information recherchée.

Les légendes vous aideront à comprendre de quelle manière j'ai utilisé les possibilités du thème courant lors de mes prises de vue. Elles commentent aussi souvent d'autres aspects de l'image, développés par ailleurs dans l'ouvrage.

COMPOSEZ, RÉGLEZ, DÉCLENCHEZ ! LA PHOTO PAS À PAS

Lignes de force

Le regard se dirige soit en « sautant » d'un point à un autre de l'image, soit en suivant ses lignes graphiques selon une progression plus linéaire. Souvent, une même photographie combine des éléments ponctuels et des éléments linéaires, ce qui conduit le regard à alterner son mode de déplacement (« en sauts de puce » ou en suivant les lignes de force).

Structurer ses images

Comme nous avons commencé à l'aborder pages 12-13 et pages 50-51, l'exploitation des lignes de notre environnement est un atout inestimable pour la composition. Les lignes partagent nos photographies en différentes zones de formes géométriques souvent simples : bandes rectangulaires, triangles, carrés. Cette division de l'espace structure nos images et nous permet de les découvrir zone par zone. Évidemment, le regard est bien aise qu'on le « prenne par la main » et qu'on lui propose une visite pièce par pièce plutôt qu'une découverte « en vrac » !

Cette image a été prise de l'intérieur d'une voiture durant un orage particulièrement violent. La silhouette constitue le point fort. Cette photographie est structurée par deux lignes, l'une horizontale définie par la limite de la végétation et l'autre, courbe et diagonale, correspondant à une trace d'essuie-glace sur la vitre. Le regard est attiré par le personnage puis suit les deux lignes de construction. Il s'en éloigne de temps en temps pour découvrir un point particulier, s'intéresser à la matière, puis revient sur les rails que constituent les lignes de l'image.

La composition de ces deux photographies est presque entièrement appuyée sur les lignes qui les structurent. Les lignes courbes de la photo de gauche et les lignes brisées de celle de droite guident le regard et divisent l'espace en zones distinctes. Ces deux images ont des similitudes de composition, en particulier l'utilisation d'une ligne qui longe le bord droit du cadre pour revenir ensuite vers le centre de la photo.

Tournez la page et vous découvrirez comment placer vos lignes dans vos images selon votre intention photographique.

La lecture linéaire

La lecture d'une image est linéaire si la photographie est constituée de lignes plutôt que de points successifs. Elle ne correspond pas cependant à un trajet continu. L'œil qui découvre une photographie a un mouvement très rapide. Il saute d'élément en élément, suit des lignes dans un sens ou dans l'autre, repasse aux endroits qui l'intéressent particulièrement, en néglige d'autres, etc. C'est pourquoi, toutes les affirmations à ce sujet ne peuvent qu'être simplifiées ! Cependant, le cheminement du regard dans l'image dépend à la fois de la disposition des éléments principaux et de la structure graphique globale créée par des lignes de force marquantes.

Avec une bonne structure graphique, plutôt que d'être « perdu dans la nature » à la recherche d'un centre d'intérêt (ce qui peut être le cas si le travail de composition n'est pas très bon), le regard est guidé, comme sur des rails, dans notre image. Quel bon moyen de lui indiquer plus facilement la route à suivre que de tracer des chemins !

Ces quatre images présentent des lignes de force de différents types : ligne courbe dirigée de manière oblique, ligne en spirale, lignes « en éventail », lignes parallèles aux bords du cadre avec une structure en grille.

En pratique

- Choisissez une ligne et disposez-la dans l'image : horizontalement, verticalement, en diagonale, coupant votre rectangle en 1/3-2/3...
- Prenez en compte deux lignes et cherchez comment placer votre cadre afin que chacune d'entre elles ait un positionnement intéressant. Bien entendu, lorsque vous influez sur la position de l'une, vous agissez également sur la seconde.
- Placez un calque, un transparent ou le calque virtuel d'un logiciel de retouche devant certaines de vos images et entourez votre point fort en rouge. Repassez d'une autre couleur les lignes principales de l'image pour révéler sa structure graphique.

L'encadré « En pratique » vous propose des activités vous permettant de comprendre, par la pratique, l'enjeu de chaque thème et de commencer à l'intégrer à vos habitudes photographiques. Sachez, tout d'abord, négliger certains autres aspects de la prise de vue pour vous concentrer sur le thème courant.

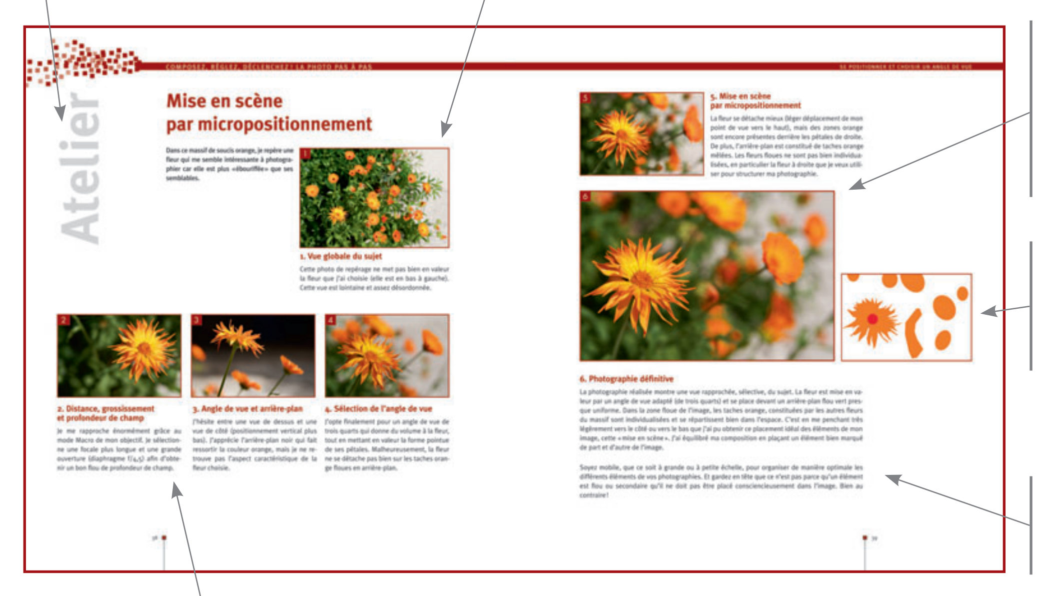
Les photographies présentées visent à illustrer le thème de la double page. Chaque image exploite également des procédés évoqués ailleurs dans le livre. N'hésitez pas à tourner les pages à la recherche d'illustrations complémentaires.

Le cheminement que je vous propose prend sa source dans le travail du regard, vous apprend à modeler votre environnement afin de vous donner toute la liberté nécessaire à la démarche de composition. J'en arrive seulement, par la suite, aux aspects plus techniques qui nous permettent de maîtriser le temps et la lumière à des fins photographiques. Je pense que c'est dans cet ordre que le contenu de l'ouvrage vous sera le plus bénéfique.

Si vous souhaitez suivre la démarche proposée et que vous n'êtes pas, dans un premier temps, tout à fait à l'aise avec votre appareil, je vous invite à photographier en mode automatique (mode P) afin de faire passer la démarche de création d'images avant celle de réglage. En effet, la technique n'est pas une fin en soi ; elle est là pour répondre à vos besoins. Photographiez d'abord, faites des images et si vous ressentez un manque technique lors d'une prise de vue, consultez le chapitre correspondant. Veillez à ne pas le faire prématurément et à vous concentrer sur la photo à réaliser plutôt que sur les paramètres de votre appareil.

Avec les pages Atelier, je vous invite dans les coulisses de la création photo et vous fais partager ma réflexion, mon cheminement sur un sujet précis.

Un premier plan large vous permet de prendre conscience de la situation de prise de vue dans laquelle je suis et de comprendre la démarche photographique dans son contexte.

Enfin, je vous présente l'image définitive qui découle de la prise de vue commentée. Cette photographie est décryptée afin de mettre en relief les aspects qui la font se détacher des autres, les qualités qui lui donnent un bon impact visuel et un intérêt expressif.

Dans les pages thème et/ou Atelier, des diagrammes permettent de bien saisir la manière dont l'image est composée. Le point fort est en rouge et la structure graphique en vert.

Un dernier paragraphe vous apporte conseils et astuces pour réussir des prises de vue semblables à celle présentée.

Les photographies intermédiaires visent à présenter de manière séparée les étapes de la réflexion photographique. Cette façon de décomposer la prise de vue n'est pas forcément révélatrice de ce que nous avons, généralement, sur notre carte mémoire ou sur notre pellicule, mais permet de comprendre ce qui se passe mentalement lors de la création d'une image. Il est fréquent, de plus, que nous prenions plusieurs vues avant de réaliser « la bonne ».